

图书基本信息

书名：<<经典音乐剧唱段解读（女声部上下）>>

13位ISBN编号：9787104031833

10位ISBN编号：7104031839

出版时间：2010-9

出版时间：中国戏剧

作者：杨佳//周艳霞

页数：402

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

前言

当杨佳、周艳霞老师将两本厚厚的音乐剧教材书稿拿给我时。

我顿时心生感激。

感谢她们为学生。

也为广大音乐剧爱好者做了一件大好事。

我曾承担过一个关于音乐剧的科研课题。

一直以来就想有一部集中多个经典音乐剧唱段的资料。

学习表演艺术专业。

特别是音乐剧方向的学生一定需要这样的书；喜爱音乐剧的观众也一定欢迎这样的书。

音乐剧艺术在中国的发展还处于幼年阶段。

但实际上。

中国观众对音乐剧的接触早已开始，如电影《音乐之声》、歌曲《老人河》、《记忆》、《阿根廷，请不要为我哭泣》等。

然而中国广大观众对音乐剧以整体的剧场形式的体认。

则是随着近年来出国观看演出的增多。

特别是一系列经典性音乐剧的引进，使我们开始知道，那些耳熟能详的流行歌曲、家喻户晓的音乐原来出自经典音乐剧的唱段。

我国观众迅速接受和喜爱上这种剧场艺术。

从艺术历史来看，音乐剧可以说是近现代舞台艺术的代表之一，其综合性、现代性、多元性、市场性特征使其体现出强烈的生命力。

音乐剧与一般歌舞晚会的区别在于创作的整体性。

严肃的社会意义主题、深刻的思想内涵。

完整故事情节。

整体性音乐贯穿，而不是歌曲的大联唱。

因此，尽管很多时候是作为独立歌曲作品流行，音乐剧经典唱段都表现出很强的戏剧性感染力。

引起人们内心共鸣。

音乐剧在艺术上还有一个重要特点，就是创作风格上没有一致标准。

而作品演出则是严格标准化。

我与时任香港演艺学院戏剧学院院长的蒋维国先生曾谈起音乐剧，他比喻音乐剧就是西方的“样板戏”。

这个比喻很有启发性，主要指音乐剧在形态要素结构上的标准化的特征。

《歌剧院魅影》、《猫》、《悲惨世界》、《艾薇塔》、《西贡小姐》、《狮子王》等都是在世界各地演出多年的经典音乐剧作品，体现着不同的创作风格，如偏向歌剧的、戏剧的、舞蹈的、古典音乐的、摇滚等流行音乐的等等，创作可以有很大的空间和自由度。

但在世界各地不同时间、不同剧场的演出中，其音乐唱段、剧本文学、导演调度、舞蹈编排、剧场形式、舞台设计、灯光设计、人物造型等都是统一的标准。

这是其巨大的市场性。

全球多剧场展开和长期性演出质量保障的必然要求。

这也是音乐剧和戏剧等其他表演艺术的重要区别。

戏剧可以“有一百个导演就有一百个莎士比亚”，而音乐剧则是标准化的。

音乐是音乐剧的重要标准，是音乐剧的核心要素和灵魂，使得经典的音乐唱段得以流传和经久不衰，也是音乐剧专业教学的最重要内容。

中国的音乐剧教育是走在音乐剧市场前面的。

这来自中国艺术家和艺术教育家们的先见之明。

全国最有代表性的艺术院校都相继开展了研究项目并开办了音乐剧专业。

大家认识到，中国音乐剧艺术的建设和发展首先是人才的准备。

关于音乐剧专业人才培养的路径有各种观点，其中比较多的观点是首先要“描红”，先学习西方成熟的作品。

这无疑是一种学习以及作品引进的有效方式，也可以说是一个需要经历的过程。

从这个意义上说，这本教材会成为很有实用价值的工具书。

当然。

我们也要认识到，中国音乐剧最终的真正发展是需要有自己的原创作品。

其实，我们拥有着巨大和深厚的历史文化资源，其中的戏曲艺术特别要引起珍视。

中国戏曲在形态上、结构上和音乐剧有许多相似性，都属于高度综合的艺术形式，区别在于戏曲是基于方言的板腔体系，音乐剧是基于流行音乐等当代艺术语言，二者的融合在理论上没有障碍。

在从以农业文明背景向工业文明、现代都市文化背景的转变中，戏曲的独特的资源性价值正在被重新认识。

内容概要

本书由上海戏剧学院教授音乐剧的老师，从教学及普及音乐剧的需要出发，精选六十首经典音乐剧唱段（女声部），并配以歌词翻译及唱段讲解，随书附赠唱段弹奏音乐CD。

囊括了近百年来世界经典音乐剧的所有曲目。

这是目前同类书籍中门类最全，收录曲目最多的专业书籍之一。

该书给音乐剧的声乐教学提供了一个很好的范本，同时，也将会是音乐剧爱好者的必备书，为音乐剧的创作者们提供了必要的借鉴和参考。

作者简介

周艳霞，上海戏剧学院讲师，上海市音乐家协会会员。

毕业于上海音乐学院，硕士研究生学历。

1998年7月开始在上海戏剧学院表演系从事声乐教学。

2007年赴日本四季剧团交流学习。

2008年曾获上海市教委“和谐之声”独唱金奖。

在理论研究方面，在核心期刊发表过《音乐话剧中的音乐》、《演员怎样进行声音训练》，《“打开”音乐剧声乐综合教学的多项层次》等多篇专业论文，独立承担多个科研项目研究，获得业内一致好评。

担任上海市重点科研项目《音乐剧专业课程设置改革与教师专业成长》主要负责人，主编《音乐剧参考图书索引》（合著）。

杨佳，上海戏剧学院表演系讲师；中国音乐剧研究会教学专业委员会委员；毕业于中央戏剧学院表演系，戏剧戏曲学硕士研究生，主要从事音乐剧表演方向的研究。

曾在日本四季剧团主演过百老汇音乐剧《狮子王》、《美女与野兽》、《西区故事》及日本原创音乐剧《想变成人的猫》等；主演中国原创音乐剧《长河》、《海上夫人》；主演或参演话剧及电视剧《为了狗与爱情》、《哈姆雷特》、《保尔柯察金》、《威尼斯商人》、《九翠》等；自导自演经典音乐剧专场晚会《今夜我们要登台》、《有一片乐土属于我们》、《蚊之梦》等；主演“音乐剧十年回顾”《寻梦之歌》晚会。

主编《经典音乐剧唱段解读》、《音乐剧参考图书索引》；合著《音乐剧表演概论》；独立发表系列论文《走进音乐剧》七篇于《中国音乐教育》刊物上；独立研究“上海高校优青科研专项基金项目”——《音乐剧史论教学研究》；撰稿并主讲网络精品课程《精品音乐剧》；主持上海市重点科研项目《音乐剧专业课程设置改革与教师专业成长》。

<<经典音乐剧唱段解读 (女声部上下)>>

书籍目录

- 女声部 (上册) 中国音乐剧的福音 序言 自序 01 Can't Help Loving that Man of Mine不能不爱他 选自《画舫璇宫》(Show Boat, 又译《演艺船》) 1927年 02 Bill比尔 选自《画舫璇宫》(Show Boat, 又译《演艺船》) 1927年 03 42nd Street四十二街 选自电影《四十二街》(42nd Street) 1933年 04 Summertime夏日摇篮曲 选自《乞丐与荡妇》(Porgy and Bess, 又直译《波吉与贝丝》) 1935年 05 Bewitched迷惑 选自《酒绿花红》(Pal Joey) 1940年 06 Mister Snow斯诺先生 选自《天上人间》(Carousel, 又译《旋转木马》) 1945年 07 If I Loved You-假如我爱你 选自《天上人间》(Carousel, 又译《旋转木马》) 1945年 08 So in Love痴情依依 09 I Hate Men我恨男人 选自《刁蛮公主》(Kiss Me, Kate) 1948年 10 A Cock-eyed Optimist斗鸡眼的乐天派 选自《南太平洋》(South Pacific) 1949年 11 A Wonderful Guy完美先生 选自《南太平洋》(South Pacific) 1949年 12 If I Were a Bell假如我是一只铃 选自《红男绿女》(Guys and Dolls) 1950年 13 Adelaide's Lament阿德莱的哀叹 选自《红男绿女》(Guys and Dolls) 1950年 14 Hello, Young Lovers嗨, 年轻的爱侣 选自《国王与我》(The King and I) 1951年 15 I Love Paris我爱巴黎 选自《我爱巴黎》(Can-Can) 1953年 16 Goodnight, My Someone晚安吾爱 选自《音乐世界》(The Music Man, 又译《乐器推销员》) 1957年 17 My White Knight我的白马骑士 选自《音乐世界》(The Music Man, 又译《乐器推销员》) 1957年 18 Climb Every Mountain攀登群峰 选自《音乐之声》(The Sound of Music) 1959年 19 Vanilla Ice Cream香草冰淇淋 选自《她爱我》(She Loves Me) 1963年 20 Dear Friend亲爱的笔友 选自《她爱我》(She Loves Me) 1963年 21 Before the Parade Passes By在游行队伍离去之前女声部 (下册) 22 Cabaret酒店 选自《酒店》(Cabaret) 1966年 23 I Don't Know How to Love Him我不知该如何爱他 选自《万世巨星》(Jesus Christ Superstar) 1970年 24 Nothing废物 选自《歌舞线上》(A Chorus Line, 又译《群舞演员》) 1975年 25 What I Did For Love为爱奉献 选自《歌舞线上》(A Chorus Line, 又译《群舞演员》) 1975年 26 All That Jazz爵士春秋 选自《芝加哥》(Chicago) 1975年 27 When You're Good to Mamma当你对我好 选自《芝加哥》(Chicago) 1975年 28 Don't Cry for Me Argentina阿根廷, 别为我哭泣 选自《艾薇塔》(Evita, 又译《贝隆夫人》) 1979年 29 Another Suitcase in Another Hall天涯漂泊 选自《艾薇塔》(Evita, 又译《贝隆夫人》) 1970年 30 Memory回忆 选自《猫》(Cats) 1981年 31 On My Own独自一人 选自《悲惨世界》(Les Miserables) 1986年 32 I Dreamed a Dream眷梦无痕一 选自《悲惨世界》(Les Miserables) 1986年 33 Think of Me想念我 34 Wishing You Were Somehow Here Agdjn愿你仍在眼前 选自《剧院魅影》(The Phantom of the Opera) 1988年 35 Beauty and the Beast美女与野兽 选自《美女与野兽》(Beauty and the Beast) 1991 36 With One Look一个眼神 选自《红楼金粉》(Sunset Blvd, 又译《日落大道》) 1993年 37 Kiss of the Spider Woman蜘蛛女之吻 选自《蜘蛛女之吻》(Kiss of the Spider Woman) 1993年 38 Shadowland暗影大地 选自《狮子王》(The Lion King) 1997年 39 No One Knows Who I Are没人知道我是谁 选自《变身怪医》(Jekyll & Hyde) 1997年 40 Once Upon a Dream昨夜梦中 选自《变身怪医》(Jekyll & Hyde) 1997年 41 I Have a Dream我有一个梦 选自《妈妈咪呀!》(Mamma Mia!) 1999年 42 Money, Money, Money钱钱钱 选自《妈妈咪呀!》(Mamma Mia!) 1999年 43 The Past is Another Land往事已成灰 选自《阿伊达》(Aida) 2000年 44 I Know the Truth我知道真相了! 选自《阿伊达》(Aida) 2000年 45 Popular受欢迎 选自《罪恶坏女巫》(Wicked) 2003年年轻的声音后记

章节摘录

插图：

后记

当一个个音符跃然纸上，沁人心脾的墨香飘然而至，记忆的阀门瞬时打开。

国学大师王国维先生在其著作《人间词话》中分别用“昨夜西风凋碧树，独上高楼。

望尽天涯路”、“衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴”、“众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在。灯火阑珊处”来概述人生的三重境界。

这三重境界一度被认为是做学问者必经历的三个阶段，《经典音乐剧唱段解读》的出版虽算不得真正意义上的做学问之作，但是这本书的诞生，我们站在世界经典音乐剧创作巨人们的肩上，扩大自身的人生视野，提高自身的艺术审美，也略微体会了这三重境界中所蕴含的真味。

一、资料的搜集与剧目选择——“昨夜西风凋碧树，独上高楼。

望尽天涯路”上海戏剧学院创办音乐剧专业已经有几年了。

在教学之初，因苦于没有相关专业教材，我们只能凭着以往的音乐剧舞台表演实践经验和已有的戏剧表演教学经验，独立开创一套属于我们的音乐剧专业教学体系。

这样开创性工作的难度可想而知。

首先面临的一个难题是专门的音乐剧唱段资料严重匮乏。

音乐剧的声乐教学必须以原创音乐剧的唱段学习为主，其他歌曲为辅。

因为歌唱在音乐剧中的重要性无需多提，但是在我们的教学过程中却存在着资料少、资料残缺的问题，我们的声乐教师大部分来自音乐学院，在音乐上的修养和造诣上都是个中的佼佼者，然而对音乐剧音乐的了解却是匮乏的，声乐教师的教学工作往往会陷入一个沿袭传统声乐教学的盲区。

另外一个难题是学生们对音乐剧演出剧目相知甚少。

大部分学生在入校前几乎都没有看过完整的音乐剧，更别说了解音乐剧的历史了。

因此在音乐剧专业表演课的行课过程中发现，学生难以得其要领，不知道音乐剧的表演需要的是什么。

不仅如此，就是我们的教师队伍。

也有相当一部分对音乐剧的了解是不够的。

而要了解音乐剧，必须从音乐剧的演出剧目开始入门。

在这样的背景下，便产生了编撰这本书最初的设想，这是一本囊括了剧目介绍、唱段解读、唱段音乐、歌词翻译的书。

带着这样的想法，2008年10月，我们开始了资料搜集的工作。

音乐剧百年的发展历程，经典作品何其之多，面对这么多优秀作品。

哪些才是我们所需要的呢？

正当我们对资料的选择“望尽天涯路”的时候，长期致力于音乐剧研究与创作的陈炜智给予了我们很大的支持，特别是在唱段的选择上帮了我们很大的忙，为我们在剧目和唱段的选择上把关，使得我们的工作得以顺利进行。

二、打谱、解读——“衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴”这套书的编辑过程中，最复杂也是最难的便是歌谱的问题。

我们首先是从总谱里面寻找所需唱段，然后再参考其他版本，如单曲流行本、电影本等，反复比较，才最终定稿。

每首歌谱我们都重打一遍。

对所搜集到的资料有残缺的地方进行了补充和完善。

男声部、女声部及童声部、合声部四个部分共囊括一百五十二首，在打谱的过程发现有些不适合或者资料未能补充完整的又几经易稿，仅是打谱，竟耗费了我们一年多的时间。

在这一年中，我们深感音乐剧作曲家的辛劳，我们做的仅是复制和补充工作，却一度让我们想要放弃。

但是本着对学生负责、对读者负责的态度，我们坚持了下来。

打谱的同时。

我们还有另外一个十分有难度的工作，那便是唱段的解读。

对于所选取的剧目，我们力求首先要编撰者自己看过。

我们两个主编经常带着学生一起观摩我们所选取的剧目，自己先作大致的背景知识了解，然后再向学生介绍这些剧目。

媒体关注与评论

这本书的出版，是中国音乐剧专业教学的福音，也是音乐剧爱好者和创作者的福音。

——王祖皆 中国歌剧研究会主席、中国音乐剧研究会代会长、总政歌剧团原团长我顿时心生感激，感谢两位主编为学生、也为广大音乐剧爱好者做了一件大好事。

——韩生 上海戏剧学院院长、教授这是一把开启音乐剧的钥匙。

——沈承宙 国家一级编剧、中国音乐剧研究会理事

编辑推荐

《经典音乐剧唱段解读(女声部)(套装上下册)》：中国音乐剧研究会教学专业委员会推荐教材

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>